

刘岩妍 著

探本穷源 守正开新

传统图形创新设计方法

电子科技大学出版社
University of Electronic Science and Technology of China Press

探本穷源 | 守正开新

——传统图形创新设计方法

刘岩妍
著

电子科技大学出版社

University of Electronic Science and Technology of China Press

· 成都 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

探本穷源 守正开新 : 传统图形创新设计方法 / 刘岩妍著 . -- 成都 : 电子科技大学出版社 , 2017.11

ISBN 978-7-5647-4726-8

I . ①探… II . ①刘… III . ①图案设计 IV . ① J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 305328 号

内容简介

本书首先简单介绍了传统图形认知，重点对传统图形的艺术功能、传统图形的审美特征、传统图形的形式意蕴、传统图形的学习方法、传统图形语言的现代转换、传统图形创新设计的原则与方法、传统图形创新设计专题实践等内容进行了详尽的探讨。本书语言简洁凝练、结构明了、知识点丰富新颖，是一本值得学习研究的著作。

探本穷源 守正开新 : 传统图形创新设计方法

TANBEN QIONGYUAN SHOUZHENG KAIXIN CHUANTONG TUXING CHUANGXIN
SHEJI FANGFA

刘岩妍 著

策划编辑 杜 倩 刘 愚

责任编辑 刘 愚

出版发行 电子科技大学出版社

成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大厦九楼 邮编 610051

主 页 www.uestcp.com.cn

服务电话 028-83203399

邮购电话 028-83201495

印 刷 三河市铭浩彩色印装有限公司

成品尺寸 170 mm × 240 mm

印 张 17.25

字 数 223 千字

版 次 2018 年 5 月第 1 版

印 次 2018 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5647-4726-8

定 价 48.00 元

序

在中华民族五千年的文明绵延发展的历史长河中,积淀了深远璀璨而又独树一帜的传统文化。长久以来,设计师们一直在探索现代文明背景下产生的现代设计和传统文化之间的交汇共融,力求在现代设计语境中传承中华文化的精神内核,展现个性鲜明的民族文化特色。

中国传统图形是一种承载中国传统文化的图示化的语言符号,是中国传统文化艺术思维的反映。时至今日,中国现代艺术设计的诸多领域,中国传统图形在其中都有着非常重要的地位和意义。本书所论及的传统图形既包括广义上的各民族和民间文化艺术所能提取并最终以视觉形式表现的图形符号,如哲学思想、琴棋书画、文学汉字、神话传说、节日民俗、传统建筑式样等;也包括狭义上具有鲜明民族性、地域性的,已经在多种传播介质中被反复大量应用的中国传统图案样式,如石器时代的彩陶图案、商周时期的青铜器图案、汉代的画像石、画像砖等,以及极具特色的瓷器、剪纸、刺绣、雕刻、年画、泥塑等艺术作品中的图案纹样。

中国传统图形来源于博大精深的民族传统文化,具有鲜明的民族属性。它是汉民族及各少数民族共同缔造的文化结晶,是先民在漫长的历史活动中形成的独具特色的世界观、价值观、道德观、美学标准的视觉外化,也是对中华民族的感情素质、生活特色、道德伦理、文化传统、社会制度、习惯风俗、思维方式等方面的高度认同和归属,中国传统图形对民族文化的发展起到凝聚民族文化心理和升华民族情感的作用。对中国传统图形的研究,只有

结合现代社科的研究方法,才会从新的角度发现中国传统图形的现代价值,并与一定的历史文化发生联系。

我国学界针对中国传统文文化影响下的传统图形的研究成果异常丰硕,在设计学范畴内进行传统文化的研究并不是一个新鲜的话题,常见的研究视角主要有以下三类:其一是注重与传统图形艺术相关联的古籍资料爬梳整理和校阅评述;其二是从社会制度、文化心理与传统美学角度对图形进行归类阐释;其三是依据传统造物的材质、技艺、形态、装饰等方面进行传统图形个案研究。梳理这些研究不难发现,大多是对传统图形展开理论层面的研究,针对图形的溯源、象征、意义、形式、表现等进行不同视角的切入和阐释,缺乏由理论到实践的,特别是方法论层面的深入系统的研究。而笔者以为,我们之所以对传统图形艺术进行研究,其根本意义在于对传统图形艺术“生命”之延续,换言之,任何对传统图形艺术的研究最终都是以完成对传统图形的传承与创新为根本任务。如何从本质上完成对传统图形的传承创新之使命?仅仅停留在理论层面的研究虽有助于今人理顺传统图形艺术千姿百态、纷纭庞杂的形式语言、构成特征,却不足以完成对传统图形推陈出新的历史使命和根本任务,传统图形艺术是先民在社会生产劳动过程中的群体创造,是审美意识,思维方式的经验总结和物质呈现,因此,只有立足于传统文化理论精髓基础之上的传统图形创新性设计实践的方法论研究,才能保证传统图形艺术这颗“生命之树”万古长青。

《探本穷源 守正开新——传统图形创新设计方法》是一本学术严谨、理论分析和实证相结合的有关图形艺术的方法论类学术专著。运用归纳的、比较的、历史的、个案的种种研究方法,把传统图形艺术的方法论理论融入实践案例的各个环节,而不是限于各种概念和观点的争论之中,突破了传统研究中把图形艺术理论研究与实践研究相脱节的做法。全书分为“探本穷源”和“守正开新”两个部分,包括概念界定、历史溯源、特点归纳、规律判断和实践方法,从理论研究和实证研究两个方面对传统图形从认知

理解到创新运用进行了深入浅出的解读。上篇“探本穷源”为理论研究部分,主要是通过我国传统图形经典案例,梳理中国文化对传统图形设计的起源、演进过程中产生的影响,分析传统图形的哲学思想、文化渊源、设计方法、设计思维方式等,以及这些图形设计沿用、演进的过程;下篇“守正开新”为实证研究部分,在理清传统图形艺术的基本概念、发展脉络,掌握基本造型规律和造型方法的基础上,通过对传统文化再设计的经典实践案例的解析,从传统图形艺术的创作、传承和应用着眼,把资料收集和文献回顾的系统方法、田野考察调研的方法以及学术论证方法融入实践案例的解析环节,在实践的层面上,完成对传统图形再设计的方法论的构建和研究。

中国传统图形在不断地吸收、融合、演进的过程中形成了具有中国文化特征的独特个体。历史的传承将这样独特的图形艺术流传至今,作为现代人的我们更应该总结、保护、发展民族特有的文化遗产。在全球化的今天如何能更好地保留属于中国人的艺术文化结晶?笔者尝试从传统图形艺术的“探本穷源”到“守正开新”的研究中给出一份“参考答案”,我想这也是成书的价值与意义所在。

对于传统图形文化的研究是一片绝不狭小的领域,有着令人的心驰神往的索求空间。源的追溯,流的采撷,本书只是将点点花絮、缕缕线索奉献给读者。精确描绘最初的图形文化,探究图形艺术未知的广博空间,还有待同仁们新的发现,那发现的意义,必将在传统图形研究领域里踏响空谷足音。

作 者

2017年9月

目 录

第一章 传统图形认知	1
第一节 传统图形概念界定	1
第二节 传统图形的溯源与承传	14
第三节 传统图形的分类	43
第二章 传统图形的艺术功能	45
第一节 装饰与美化的本源性	45
第二节 祈福与禳灾的功利性	46
第三节 聚合与改造的功效性	58
第三章 传统图形的审美特征	64
第一节 理想浪漫与自然写实	64
第二节 稚拙诙谐与成熟庄重	66
第三节 委婉含蓄与直白坦率	69
第四节 灵动自由与规则秩序	72
第五节 素朴简约与华丽繁缛	74
第四章 传统图形的形式意蕴	80
第一节 传统图形的构图与布局	80
第二节 传统图形的造型特征	92
第三节 传统图形的造型方法	101
第五章 传统图形的学习方法	111
第一节 田野调查与采风	111
第二节 构建主题资源数据库	120

第六章 传统图形语言的现代转换	129
第一节 传统图形的现代设计意义.....	129
第二节 传统图形的转换方法.....	131
第七章 传统图形创新设计的原则与方法	137
第一节 传统图形创新设计的原则.....	137
第二节 传统图形元素的提取与设定.....	145
第三节 传统图形创新设计的方法.....	154
第八章 传统图形创新设计专题实践	164
专题实践一 瑞兽祥禽.....	169
专题实践二 岁时节令.....	178
专题实践三 神话传说.....	200
专题实践四 面具脸谱.....	213
专题实践五 生肖新解.....	218
专题实践六 唐风新韵.....	226
专题实践七 乡土民艺.....	235
专题实践八 祥文吉语.....	251
参考文献	258
后记	265

第一章 传统图形认知

中国传统图形有着悠久的历史和辉煌的成就,早在文字诞生之前,人类就已开始使用图形符号来传情达意,在新石器时代的彩陶纹样与崖壁岩画纹样上都可以看到祖先用图形语言记载自己的生活。随着时代的发展,历史的变迁以及科学技术、材料工艺的不断演进,人类对美的追求也在不断变化,中国传统图形在几千年的历史长河中形成了一种特有的造型艺术体系,凝聚了几千年的智慧精华,承载了中华民族特有的艺术精神。因此,了解和研究这些传统图形,继承其精华,对民族传统文化的延续,提升自身修养及传统图形的再创造都具有很重要的现实意义。

几千年来,中华民族创造出的“图”浩如烟海,其历史源深流长,内容包罗万象,形式韵味无穷。中华民族自身的特定历史文化、生存环境和民族、民俗、民间艺术等因素基础上所形成的传统艺术,是不同历史时期、不同地区、不同民族相互杂糅交融,绵延数千年而形成的,是中华民族传统文化也是世界传统文化中极其重要的无形遗产。

第一节 传统图形概念界定

一、传统与传统图形

(一) 传统

对于拥有五千年悠久历史的华夏民族来说,“传统”这个词

对每一个人来说都不陌生——传统思想、传统艺术、传统节日、传统文学、传统建筑、传统戏曲、传统武术、中医药等，包罗万象，异彩纷呈。何谓“传统”呢？“传”即传布和流传，由上代交给下代；“统”即一脉相承、相互联系的系统。总的来说，是指“历史上沿传下来，至今仍在起作用的社会因素。它渗透在社会生活的各个领域，存在于思想观念、伦理道德、生活方式、文学艺术、规章制度、风俗习惯中，影响久深。传统，在本质上是社会生活和历史条件的社会心理形式；是在以往的社会条件基础上形成并世代相传的文化意识积淀。它源远流长，又总是和一定的民族情绪、社会心理交织在一起，因而具有长期性、稳定性和民族性的特点。”^①德国著名解释学家伽达默尔指出“传统并不只是我们继承得来的一宗现成之物，而是我们自己把它生产出来的，因为我们理解着传统的进展并且参与在传统的进展之中，从而也就靠我们自己进一步地规定了传统。”因此，对传统文化的理解要有全新的认识，对于今天而言，人类昨天的社会实践活动所创造的一切文明成果，都是传统文化；对于明天而言，今天人类社会实践活动所创造的文明成果，也是传统文化。所以，我们不能一提传统文化，就联想到落后。事实上，随着人类社会文明进程不断推进，那些腐朽落后的糟粕早已被淘洗出历史的长河，保留下来的，对今天和明天能够产生巨大影响的，都是人类文化的精华，成为大浪淘洗后余下的千古绝唱。“在设计艺术的发展史中，一切正在发生着变化的今天，都将成为明天的历史。历史把一个个的‘今天’串连起来，经过凝练、升华，舍弃糟粕，汲取精华，成了我们引以为豪的中国艺术精神。”中国艺术精神在设计艺术的各个领域，又以传统艺术的物质形式呈现出来。

传统艺术是包容的，从先秦的百家争鸣到唐代的儒释道三教合流再到明末的西学东渐，这种求同存异和兼收并蓄的精神超越了民族的界限，具有世界性的魅力；传统艺术是开放的，它深入

^① 徐少锦，温克勤. 伦理百科辞典 [M]. 北京. 中国广播电视台出版社. 1999. 第 423—424 页.

到了人们的日常生活中,人们在享受着美的设计的同时,又永不停息地创造着实而艺术的美。传统艺术是发展的,它始终处于不断筛选、不断优化的累计和淘汰过程之中。设计艺术的物质成果经过历代流传,成为后人寻根的文化遗产和享用不尽的精神食粮。任何传统文化,都必然对艺术与科技的发展产生非常深刻的影响,并运用艺术与科技的手段,直接或间接地对现代设计产生连带的巨大影响。

(二) 传统图形

传统图形目前有多种解释,我们为了将该概念解释得更加清晰,先来看“图形”的定义。“图形”一词源于希腊文“graphikous”,原意指适合绘写的艺术,牛津英汉词典中对图形一词英文译为“graphics”,意为图解、图示、发展为说明性的视觉符号。解释有三种:(1)是用绘写刻印等手段产生的图画记号;(2)是说明性、象征性的图画形象;(3)是区别于语言、文字的视觉形式,可通过各种手段大量复制而传递的信息。对“图形”一词,还有其他几种解释:中国传统的概念,认为“图形”即是图样,见《宋书·礼志·四》;《辞海》解释为“图:指用线条、颜色等描绘的事物形象,形:指形象、形体、形状”;在《现代汉语词典》中的解释在纸上或其他平面上表示出来的物体形状和几何图形的简称。林家阳先生认为图形是一种具有说明性的视觉符号,其本意是通过可视性的设计形态来表达创造性的意念,也就是给设计思想以形态。图形来源于人类生活,是人类认识世界和改造世界所形成的必然产物,并经过反复的改造、加工,不断演变。瑞士设计师罗斯·法耐弗认为图形既富有深刻的内涵,到达一定艺术水准,又不乏商业的使用价值与效益。由此可知。图形必须表达一定的内涵,传递特定的信息,这是它的主要功能。

自古以来,人类就在寻找各种方式、方法来表达思想感情,储存自己的记忆和经验,为了让这些记忆和经验能够有秩序和清晰地进行传达,使传达与交流简单化、快捷化,人类开始萌动并积极

探索储存信息和传播信息的形式——图形。所谓图形，指的就是图而成形，正是这里所说的人为创造的形象。其中最主要的，当然是指为科学和技术、设计和艺术，以及为社会其他需求服务的形象。”^① 广义地讲，凡是能在人的视觉系统中形成视觉印象的客观对象均可称为图形。但作为艺术设计中的图形是经过加工的一种非文字形态或是一种图画，是人类信息传达和信息储存的一种形式。从具体形式上看，图形可以是绘制的某种形状、绘画、摄影甚至包括某些意象文字等，但它们应该不仅仅是现实物态的简单再现和描摹，而是通过加入创造者的主观意识的形态来表达创造性的意念和思想。^② 图形在应用范围上可分为四大类别：科学图形、技术图形、艺术图形和信息图形。本书中所研究的传统图形特指艺术图形的范畴下的“中国传统图形”。

以下是从不同视角对图形的理解和阐释，为我们认识图形提供借鉴和参考。

现代汉语词典中对“图形”有三种解释。（1）画像，图绘形象。（2）图样。在纸上或其他平面上表示出来的物体形状。（3）几何图形的简称。我们把图和形分别做阐释。此处的“图”，指用绘画表现出来的形象：图画、图形、图谱、图鉴。司马迁在《史记·留侯世家》写到看了张良的画像之后感慨“余以为其人计魁梧奇伟，至见其图，状貌如妇人好女。”此处的“图”字，便是第一种“画像”，图绘形象之意。形，本意指象，古通像。《易经》里讲“在天成像，在地成形”。清代学者段玉裁《说文解字注》说：“形，象也。各本作象形也。象当作像，谓像似可见者也。”简单地说是指一切视觉形象。宏观来讲，物象之“形”应该包括所有可见的自然形象和人造形象。其中，既包括我们能辨认的、熟知的“象”，即具象图形，也包括我们无法理解、无法辨认的“象”，即抽象图形。

关于图形，尹定邦先生在《图形与意义》一书中是这样定义的，“所谓图形，就是图而成形，即人为地创造形象”。由于人类认

① 尹定邦.图形与意义[M].长沙.湖南科学技术出版社.2003,第9页.

② 江明.创意图形[M].南昌:江西美术出版社,2006.

识世界和改造世界的需要,图形便应运而生。图形,作为人们思想意识活动的反映,必然会打上时代的烙印。任何一个时代所产生的图形,都有其特征,反映着当时社会人们普遍的思想意识及其经济、文化的发展程度。中华民族的传统图形是一座蕴含丰富的宝库,对现代平面设计有着深刻的启迪和借鉴作用。

图形是人类语言的一种形式。这种语言是人类除发音语言、肢体语言以外,借助身体以外的其他媒体进行信息传递的形式。^①

作为传统文化当中不可或缺的传统图形艺术,不仅仅包含它的造型方式与特性,同时还有图形所透现出的历史背景、文化渊源、生存环境、创作方法、题材内容等。从平面的角度来考察,它既有以图形本身来呈现含义和审美价值的如文字、印章等,也有作为纯粹欣赏的绘画、书法,更有作为装饰的刺绣、剪纸、年画、版画、瓷器、面塑、泥塑、漆器、编织、木雕、砖雕、石刻图形等。它渗透在衣、食、住、用、行、赏、玩等各个领域,凡是人类视觉能够触及的地方,均可以发现它们的影子(如图 1-1 所示)。

对中国传统图形的另一理解也以常见的常用的图案作为界定,事实上除了各类附加于或以图形作为对象中的图案外,也可区分另一些富有中国典型特色的形状物。本文中的中国传统图形包括中国传统图案。这些事物或是存在于自然界中的现象,或可在生物的形态中见到,甚至在生活器皿、家居、建筑等可发现其独特的形状,比如一把中国扇、一个算盘、水中的鲤鱼、水中的莲花等。另外,器皿中的钟与鼎、花瓶、灯笼与各种家具、建筑中的宝塔、亭台阁楼、石桥、各种图案的洞门都有它独特的中国传统形态。在生活发展过程中,经过人们不断地将图形进行演变和艺术的加工,从而形成了寓意深刻的图案。

回顾中国传统图形的发展与演变过程,从大的图形样式到一些基础的图形语汇,既有一以贯之的脉络和传承,又有丰富多彩、绚烂多姿的创新,它们以其独立别致而又统一的格调,显示出独

^① 胡国瑞.关于“图形文化”[J].南京艺术学院学报,2003(2):93-97.

特、深厚并富有魅力的民族传统和视觉文化。这些符号形式随着时间的推移、历史的发展,积淀了丰富的内容,不仅是中华文化的载体,也成为传统文化不可或缺的一部分,最终演变成为一种有“意味的形式”,图像中有观念,内容中有形式。从而形成延续数千年华夏传统的中国传统图形体系,这一体系凝聚了华夏民族几千年的智慧精髓,同时也体现了华夏民族所特有的造物思想和图形意味。

图 1-1 传统图形艺术

通过以上分析可以看到“传统图形”的关键在于通过图形对传统文化进行传承和表现。因此本书中的“传统图形”可以这样表述：传统图形，诞生于远古的原始社会，是由原始社会到今天的亿万劳动群众群体创造的文化形态，它来源于中国古老文化千百年来的积淀，来源于中国特定的社会结构所形成的群体审美意识，来源于民间艺人们的独特思维方式和造型意识，并成为中华民族延续和发展的精神支柱。包括20世纪初或以前流传着的彩陶、青铜器、瓷器、漆器、刺绣、剪纸以及建筑、家具、纺织物等上出现的装饰纹样，如中国原始社会的彩陶图形、商周战国时期的青铜器图形、秦汉时期的漆器图形及瓦当图形、敦煌莫高窟壁画装饰图形、唐宋时期的建筑图案和刺绣图形、明清时期的陶瓷图形、家具图形以及文化底蕴深厚的民间图形等都包括其中。此外，中国传统图形不能被简单地理解为一般意义上的图形设计，其中还包含了中国画、中国书法、园林建筑以及中国的文人思想、自然观等丰富的工艺技术性和思想观念性，是一个很大的领域。

二、图案设计与图形设计

图案设计与图形设计是两个容易混淆的概念，我们在设计活动和艺术设计理论文献中常常看到图案设计、图形设计的称谓在频繁地交织出现和使用。理清二者的关系有利于对文献的正确理解，有利于对艺术设计理论的正确认识。张道一先生在《图案答记三题》中曾说：“研究问题，不应停留在概念上，须把握住事物的本质及其规律，灵活运用。但是，若连基本概念也说不明白，恐怕很难理清问题的脉络。”在其《几何形图案论——装饰艺术的抽象美》一文开篇中也曾强调“对于从事设计和教学的同志来讲，实际的设计经验和方法固然快而奏效，但如果不能解决一些基本的思想认识问题，恐怕很难高屋建瓴，也难免不在实践中陷入盲目性。”基于此，在本书展开文献梳理和图形设计方法论之前，有必要对图案设计和图形设计的概念有一个基本的认识，希望通过

通过对图案设计和图形设计概念的界定和认知,理清问题的脉络,帮助读者更深入、更系统地掌握传统图形设计方法。

(一) 图案设计与图形设计的区别

1. 图案设计

我国传统图案的产生与发展已有几千年的历史,远古的彩陶文化就是最好的证明。但“图案”一词却是在20世纪30年代由日本移译过来。“图案”这个词在英汉词典上译为“design”,解释为“设计”和“意匠”的意思。事实上,我国学术界有关于图案的概念的界定,早在20世纪初,以陈之佛(1896—1962)、庞薰琹(1906—1985)、雷圭元(1906—1988)先生为代表的老一辈学者留学日本、法国,并在二三十年代尝试向国内引进系统的图案学理论体系时即已开始。如1930年,由陈之佛先生撰写的我国第一本图案技法理论专著《图案ABC》问世,此后,庞薰琹先生所著的《图案问题的研究》、雷圭元先生所著的《新图案学》《新图案的理论和作法》等相继问世,他们的图案学的著作,是我国图案学理论的磐石基础,也是我们认识和学习图案、图案设计的理论依据(如图1-2所示)。

图1-2 雷圭元著作

新中国成立之后,由于受苏联重画轻图案观念的影响,图案学体系萎缩为“纹样学”,使我们把“图案”理解为“纹样”大概有五十年之久,没有探讨“design”与图案之间的关系,十年“文革”时期,图案学理论研究停滞。^①改革开放初期,在现代设计理论、设计思潮和设计作品的冲击影响下,图案学的研究和教学出现了诸多的观点,人们对图案的内涵和外延有了新的认识,不同观点的争辩,实际上标志着设计领域里的一场观念性变革的到来。20世纪80年代初期,张道一先生为重建图案学,力推强化图案研究理论,他将图案分为“基础图案”和“工艺图案”两种,从学理理清图案与纹样的关系。撰写了《中国古代图案选》《外国图案选》《造物艺术论》《艺术学研究》《中国图案大系》《传统工艺美术图案》《设计在谋》等十余部图案学的著作,为我国现代图案学的重建和发展做出了巨大的贡献。人类社会生产力的不断发展促进了我国工艺美术向艺术设计的转化,“design”的词意随着历史的变化不断发展。直到20世纪90年代,“design”被注解为更新的“艺术设计”的概念,以致中文的释意更加与英文的本意一致;公认“design”=“艺术设计”,可见如今“design”的内涵远大于“图案”的内涵,图案的概念就不可能等同于“design”了。

那到底应该怎样理解什么是图案呢?

现代汉语词典中将图案解释为“有装饰意味的、结构整齐匀称的花纹或图形。”

《辞海》艺术分册从广义和狭义两方面对“图案”进行阐释:“广义指对某种器物的造型结构、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案,制成图样,通称图案。有的器物(如某些木器家具等)除了造型结构,别无装饰纹样,也属图案范畴(或称立体图案)。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩而言。”

陈之佛先生在《图案法ABC》一书中提出图案包括“自然物的表象”和“纯粹的图形”强调“研究图案的方法,应先了解图案

^① 葛诸葛·裂变中的传承 [M]. 重庆:重庆大学出版社, 2007.